

Μουσική καί ἀρχαῖος Ἑλληνικός λόγος

Ή συγγένεια καί ή συγάφεια

τῆς λειτουργίας τοῦ Λόγου (ἐννοεῖται τοῦ προφορικοῦ) μέ ἐκείνη τῆς Μουσικῆς εἶναι δεδομένη, γιά ὅποια βαθμίδα ή ίδιομορφία πολιτισμού κι αν πρόκειται. Αὐτό προκύπτει ἀπ' τό ὅτι, καί ὁ Λόνος καί ή Μουσική εἶναι ήχητικά «μορφώματα» πού παράγονται σκόπιμα, εἵτε γιά νά παραστήσουν σέ αὐτόν πού τά παράγει, εἴτε καί γιά νά μεταφέρουν σ' ἕναν ἄλλο ή σέ πολλούς, μία «σημασία». Ἡ Μουσική καί ὁ Λόγος είναι, συνεπώς, μέσα ἐκδήλωσης καί ἐπικοινωνίας, πού ἔχουν κοινό συσταστικό τόν ήχο (μέ τά χαρακτηριστικά του: ΰψος, γροιά, ένταση καί διάρκεια)

τον ηχο (με τα χαρακτηριστικά του: ύψος, χροιά, ἔνταση καί διάρκεια) τά όποια συντίθενται με τήν άρμογήν ήχων: μόνο με τη διαδοχή τους ό Λόγος, ἐνω μπορεί καί με ταυτόχρονη χρήση τους (συνηχήσεις) ή Μουσική. Ό τρόπος με τόν όποιο άρμόζονται οί ήχοι, διαφοροποιεῖ, ὡς είδος, τόν διαμορφωμένο Λόγο ἀπό τά σχήματα τῆς Μουσικῆς.

Άντ. Κ. Λάβδας

Μουσικοκριτικός

Η μελωδική (ακριβέστερα: ή μελική) γομμή πού η όποιαδήποτε «Φηδωτινή ομιλία όπισοδήποτε διαγράφει δέν είναι ό.τι καὶ ή μελωδία στη Μουσική. Ο 'Αρματοξένος ό Ταραντίνος (310 π.Χ., «'Αρμονικό»), μοθητής τοῦ Αρματοτέλη (347 π.Χ.), την Ονομιδεί από λόγου καὶ όιατυπώνει μία λεπτομέρη περιγραφή της διαφοράς της από πτην καθαράς μουσική μελώδία. Τό Θεωρεί, μάλιστα, άπαραίτητο νά γνωρίζουμε αντή τή διαφορα, πρίν άσχοληθούμε μέ τη μελέτη τής καθαρώς μουσικής μελωδία.

Ή φωνή, γράφει ὁ Άριστόξενος, κινεῖται καί ὅταν ὁμιλοῦμε καί ὅταν τρανουδάμε. Καί είναι φανερό ότι ή όξύτητα καί ή βαρύτητα τῆς φωνῆς έμφανίζονται καί στίς δύο περιπτώσεις. Δηλαδή καί ὅταν ὁμιλοῦμε καί όταν τραγουδάμε ή φωνή κινείται άλλοτε σέ ύψηλό καί άλλοτε σέ χαμηλό ἐπίπεδο. 'Αλλά δέν ἔχουμε τό ίδιο είδος κίνησης καί στίς δύο περιπτώσεις. "Όταν ή φωνή κινεῖται ἔτσι ώστε στήν άκοή νά φαίνεται ότι δέν παραμένει σέ μία σταθερή θέση, τήν κίνηση αὐτή τήν όνομάζομε συνεχή. Αντιθέτως, ὅταν φαίνεται ἡ φωνή νά παραμένει κάπου, κατόπιν νά μεταβαίνει σέ άλλη θέση καί, μετά, πάλι, έμφανίζεται σέ μίαν άλλη θέση έναλλάσσοντας κάθε τόσο τίς θέσεις αὐτές, τήν κίνηση αὐτή τῆς φωνῆς τήν όνομάζουμε διαστηματική. Λοιπόν, έξακολουθεῖ νά έξηγεῖ ὁ 'Αριστόξενος, τή συνεχή κίνηση τῆς φωνῆς θά τήν είποῦμε ὅτι είναι ἡ κίνηση τοῦ λόγου. Διότι, ὅταν ὁμιλοῦμε, ἡ φωνή διέρχεται ἀπό τίς διάφορες θέσεις ύψους, ώστε φαίνεται, ότι δέν παραμένει σέ καμιά ἀπό αὐτές, ἐνῶ ὅταν τραγουδάμε, ή φωνή φαίνεται ότι παραμένει κάθε τόσο σέ μία όρισμένη θέση ὕψους. Σ' αὐτή τήν περίπτωση, ὅσο ἡ φωνή εἶναι μία καί σταθερή σέ κάθε τέτοια θέση, τόσο φαίνεται, στήν αϊσθησή μας, άκριβέστερη ή μελωδία της Μουσικής. Έπομένως, τή διαστηματική κίνηση τῆς φωνῆς. θά τήν είποῦμε ὅτι εἶναι ἡ κίνηση τής Μουσικής.

Παράδειγμα της κάθε μιὰς ἀπό τις κινήσεις αὐτός πού περγορόφει ό Αριστάξενος, δίνουμε έδῶ μὲ τόν πρῶτο στίχο πολύ γνωστοῦ δημοίου, τοῦ ὁποίου, μάλιστα, ἡ μελωδία συνδέεται μὲ τήν άρχοιοελληνική Μουσική δις μόνον ὡς διάρθρωση φθόγγων, ἀλλά 'καί γιατί η μετρική της φυσιογνωμία καί οἱ ἐσωτερικοί ρυθμικοί τονισμοί της, ἀποδίδουν έναν ἀπαράφθαρτο Παίων Ἐπιθατό . Δ΄

Παράσταση τῆς «συνεχούς» κίνησης τῆς φωνής, με τόν στίχο αὐτόν ἀπλῶς προφερόμενο, κατά έναν ἀπ' τούς ποικίλους τρόπους ἐκφώνησης οἱ όποῖοι (ἀντίθετα ἀπό ὅ,τι στό ἀρχαῖο «λογώδες μέλος»), είναι ὄυνατοί στή αὐγχονη ὁμιλία:

Σουείπα μαίνα μ', καλέ μαίνα μ',

Σ αύτό το «λογώδες μέλος» με τις καμπιλώσεις πού τού επιθάλλουν οί τονισμοί (έν μέρει ίδιωματικοί) ταν φρασίδιων, ή φωνή κυλάει, σύρεται καθώς «λεληθότως διά τε τάχους» (Αριστείδης ό Κοιντιλιαλούς) διέφτα τι τά διάφορα ύμη. Η ήχητική συνέχεια δέν διακόπτεται παρά μόνον από τό «κόμμα» καί πάλι διαγράφεται παράμοια κατόπιν. Ένδι στή μελωδία τού τραγουδιού: νώδους μέλους» καί στή «διαστηματική» της μουσικής μελωδίας. Αὐτή ή μέση κίνηση τῆς φωνῆς, γράφει ὁ Αριστείδης ὁ Κοϊντιλιανός, δανείζεται γνωρίσματα καί ἀπό τίς δύο ἄλλες. Είναι αὐτή, έξηνεϊ, μέ τήν όποία άπαγγέλλονται τά ποιήματα (ὑπενθυμίζουμε μία άνάλονη, οίκεία σέ μᾶς «μέση» κίνηση φωνής, τό «έκφωνητικόν» ϋφος τῆς Χριστιανικῆς Έκκλησίας). Πιό έξειδικευμένα ὁ Λογγίγος (250 μ.Χ., «Ρητορική Τέχνη»), μέ τίς έπαγγελματικές όδηγίες του, συνιστά στούς ρήτορες νά μετέρχονται αὐτή τήν κίνηση, ὅταν θέλουν νά αποδώσουν τόν οἴκτον: «Οἰκτιζόμενον δέ δεῖ μεταξύ λόνου καί ώδῆς τόν ήγον ποιήσασθαι»

Έτσι λοιπόν, ὅπως εἴδαμε, ἡ ἀνθρώπινη όμιλία ἐμπεριέχει μουσικά στοιχεῖα. καθώς τά ἔχουν περιγράψει ὁ

ή φωνή δίνει άλλεπάλληλες, άλλά όχι συνεχόμενες, αύτοτελείς ήχητικές ὑποστάσεις. Είναι αὐτές πού ύποδηλώνονται, έδω, στό πεντάγραμμο, μέ τά φθογγόσημα. Διακρίνονται μεταξύ τους ἀπό τίς χρονικές άξίες, ἴσες ή ἄνισες, πού καλύπτει ή κάθε μία τους καί ἀπό τήν τοποθέτηση σέ διάφορα ῦψη («συχνότητες» ήχων) τόσο σαφή, ώστε ή ἀπόσταση ἀπό τήν μία στήν ἄλλη, (τό «διάστημα») νά ἔχει ἕναν άκριβή μαθηματικό προσδιορισμό. Αύτή ή «διαστηματική» κίνηση τῆς φωνῆς, εἶναι τό μουσικό μέλος. ('Αλλ' άντιστρόφως, συμβαίνει καί ή ϊδια ή μουσική έκφραση νά ἐπιδιώκει, γιά τή διαμόρφωση είδικού ύφους, μία προσέννιση τού «λονώδους μέλους», όπότε νοθεύει τή γαρακτηριστική σαφήνεια τοῦ είδικού της μέλους μέ «portamenti» ή «alissandi» κατά τή δυτική ὁρολογία. δηλαδή γλιστρήματα τῆς φωνῆς ἤ καί μέ παρασιτικούς. Θά τούς έλενε κανείς, φθόνγους τῆς πιό μικρῆς διάρκειας, τίς «ἐπερείσεις», καθώς όλα αὐτά, σέ κατάλληλη σύμπραξη, τά αἰσθητοποιοῦμε σέ κατηγορίες τής δικής μας παραδοσιακής Μουσικής καί έκείνης τής Έγγύς Άνατολης).

Αίῶνες ἀργότερα ἀπό τον 'Αριστόξενο, πραγματευόμενος ϊδια βασικά θέματα ἄλλα με πρωτοτυπία καί σέ πολλά έπαναλαμβάνοντας ἐκείνον, ὁ 'Αριστείδης ὁ Κοϊντλιάνος (2ος ἡ βος αἰ. μ.Χ., «Περί Μουσικής»), περιγράφει μία «μέση» κίνηση τῆς φωνής, ἀνάμεσα στή «συνεχή» τοῦ «λονής, ἀνάμεσα στή «συνεχή» τοῦ «λο'Αριστόξενος καί ὁ 'Αριστείδης ὁ Κοϊντιλιανός, μέ τήν πρακτική συνεπικουρία τοῦ Λογγίνου. Πλησιάζοντας πλέον, συγκεκριμένως τήν έλληνική, γιά τό ὕφος τῆς ὁποίας οἱ πληροφορίες ξεκινοῦν ἀπό τόν Πλάτωνα (399 π.Χ., «Κρατύλος») μέ ένδείξεις γιά τίς ήχητικές έντυπώσεις τῆς προφοράς καί τόν 'Αριστοτέλη («Περί Ποιητικής»), ἐπίσης γιά τήν προφορά άλλά καί γιά τά ΰψη καί τά χρονικά μεγέθη τῶν συλλαθῶν, (μέ συναφεῖς πληροφορίες καί στή «Ρητορική»). θά δούμε ὅτι τά χαρακτηριστικώς μουσικά γνωρίσματα τοῦ άρχαίου έλληνικού Λόγου είχαν μιά τόσο τυπικά διαγραφόμενη μορφολογία, ώστε νά έπιδράσουν καί στήν ίδια τή διαμόρφωση της άρχαίας έλληνικής Μουσικῆς, καθώς αὐτή πορευόταν (ἐπί πολύ) συνυφασμένη μαζί του. Ή αίτία βρίσκεται στό ὅτι ἡ ἀρχαία ἐλληνική λέξη είχε ενα ίδιαίτερα άντικειμενικό μουσικό σχήμα. Μεταξύ τῶν (ὁλίνων ή πολλών) συλλαβών πού σχηματίζουν τή λέξη, εϊχαμε στόν άρχαῖο έλληνικό Λόγο τίς έξης διακρίσεις: μία κατά κανόνα συλλαβή (στήν περίπτωση τῶν ἐγκλίσεων καί δύο κατά περίπτωση), βρισκόταν σχετικῶς πολύ πιό ψηλά ἀπό τίς ἄλλες σέ ενα διάστημα πέμπτης «ώς εγγιστα» (σημειώνουμε: ἐάν ἦταν ἀκριβῶς, θά έπρόκειτο γιά σταθερό ύψος μουσικοῦ μέλους), τήν ὑπολογίζει ὁ Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς (301 π.Χ., «Περί συνθέσεως 'Ονομάτων»), όρίζοντας τήν ἔκταση ή όποία περιέκλειε τά διάφορα τονικά ϋψη τῆς

ομιλίας: «Διαλέκτου μέν μέλος μετρείται έν διαστήματι τό λεγομένω διά πέντε ώς ἔγγιστα» καί συμπληρώνει ότι δεν έκτείνεται περισσότερο ούτε «έπί τό δέν» ούτε «έπί τό βαρύ». "Ωστε έκεί περίπου, άνέβαινε ή «δΕεία» όπως:

"Η μία συλλαθή άνεβαινε όλίγο μόνο πιό ψηλά από τίς άλλες καί άμξουν πιό ψηλά από τίς άλλες καί άμξους «περιεσιατότο», ἐπέστρεφε πρός τό κάτα» «εὐθός άγομε/κην τήν φωνήν όξύ τί υπηχείν, κατατρέπειν δέ ώς εἰς τό θαρύ, ου όδεν άλλο ἡ μίεν καί κράσιν εξά άμφοίν... (*Αρκάδιος ό Γραμματικός 2ος αἰ, μ.Χ., «Περί τόνω»). Η διαβρομή αὐτή, ἐπομένως, χρειαζόταν δύο χρόνους γιά νά πραγματοποιηθεί, τίγ αὐτό καί ἐμφο-νίζόταν μόνο σὲ μακρά συλλαθή της διέθετε ἔνα μόνο χρόνο. Πρόκειται ἐδῶ γιά την «περρισπωμένη» τεπροισπωμένης.

Οἱ άλλες συλλαθές θρίσκονταν σέ χριμηλά επίπεδα καί ήταν οἱ «θαρείες» συλλαθές, (Στόν 'Αριστοφάνη τόν Βυζάντιον, 2ος οἰ μ.Χ., αποδίδονται τά γνωστά σημεία, ποὺ άρχισαν νά χρησιμοποιούνται ἀπό τούς Γραμματικούς τάν μεταγενεστέρων χρόνων γιά τίς «όδείες», τίς «περισπώμενες» καί τίς «δαρείες» συλλαθές, καί ποὺ διατηρήθηκαν καί στόν νεοελληνικό γραπτό Λόγο). 'Από αὐτές τις διάφορρες θέσεις τών συλλαδών σό τονικό ὑψη προέκυπτε τό μελικό σχήμα τής κάθε μίας λέξης.

΄Αλλά έκτός από αύτή τη διάκριση σε ὑψος είχαιμε, στόν άρχαίο ελληνικό Λόγο, καί τή διάκριση κατά τό μήκος τών συλλαθών, γιά τό όποι έχνιε προηγουμένως ύπαινγμός, εξ άφορ μής της «περισπωμένης» ("Υπήρχε ἐνα ἐπίσης κατά κανόνα, σταθερά μήκος ελός χρόνου η δύο χρόνων τής κάθε συλλαθής μιάς λέξης. ΄Από τη διάταξη τών συλλαθών κατά πής λέξης, Αυτό λοιπόν, τό πλήρες μελωδίκο καί μοθμικό, σχήμα της λέξης, ΄ηταν κατι πού ἐδίδετο από τη λέξη τήταν κατι πού ἐδίδετο από τη λέξη τήταν κατι πού ἐδίδετο από τη λέξη τός λυμλητή καί έχι από τον όμιλητή στή λέξη. Ἐπρόκειτο, γενικῶς, γιά σχήματα, γιά «μουσικά» σχήματα λέξεων, πού ήταν κατό κατονόα, σταθερά. Διότι, κατά τόν συνδυασμό τῶν διαφόρων λέξεων μέσα στίς φράσεις καί τίς προτάσεις, κάποιες αίτιες, ὑπό όρισμένες προϋπο-

Θέσεις, επέφεραν άλλαγές σ' αύτά το μουιαία ση/ηματα τών Αξεων. Μελοδικές άλλαγές, μέ τη μετάθεση τοῦ ὑψους της μώς η της άλλης συλλαθής, ρυθμικές άλλαγές μέ τη μετάθεδη τοῦ φυσικοῦ μήκους της μιας ή της άλλης συλλαθής. Όμως καί οἱ άλλαγές αὐτές, αὐτά τὰ πάθης της μουαικής τοῦ άρχαίου έλληνικοῦ λόγου ήταν τὰ ἀποτελέσματα μιας άντικεμενικής αἰσθητικής ποὺ διεπλάθετο μέσα στό συνολικό έλληνικοῦ κό λόγο, καί δην μιας ὑποκεμενικής αἰσθητικής τοῦ τις αἰσθητικής κόλ μιας ἀνακεμενικής αἰσθητικής έκτραστικής άκτραστικής άκτραστικής άκτραστικής άκτραστικής άκτρας τόλις διαθητικής ή της προσωπικής έκτραστικής άκτρας τόλις διαθητικής ή της προσωπικής έκτραστικής άκτρας ένας διαθητικής έκτραστικής άκτρας ένας διαθητικής ένας διαθητικής

"Ετσι, όλη αὐτή ή ποικιλότροπη μορφοποιία, ή προσδιορισμένη ἀπό μίαν άνανκαιότητα, σχεδόν φυσικών φαινομένων, στίς διάφορες ύπενέρνειές της, πού μόνον περίοδοι αἰώνων υπόρεσαν βαθμιαΐα νά την άποδιοργανώσουν, κινούσε τούς έσωτερικούς μηχανισμούς γιά τά ΰψη τῶν συλλαβών στίς λέξεις καί τίς μεταβολές τους, ἀπό τίς μεταμορφώσεις τῶν ἴδιων τῶν λέξων, ἢ ἀπό τὴν νειτνίαση ἄλλων λέξων ἥ λεξιδίων. (Ή έπίδραση πού είχαν τά μήκη τών συλλαβών έπάνω στούς ίδιους τούς ἀργικούς τονισμούς τῶν λέξεων, ἡ έπιμήκυνση λέξεων σέ «χρόνους» τῶν ρημάτων, οἱ μεταθολές τῆς ἡχητικής ὑπόστασης συλλαβών, μέ άντιμεταθέσεις ή συγχωνεύσεις καί ö,τι άλλο σχετικό.) "Ολη, λοιπόν, αὐτή ή μορφολογία γιά διάρκειες καί ΰψη φωνής, γιά συναρμογή καί άλληλεπίδραση μελωδικών καί ρυθμικών στοιχείων, αὐτή πού «ὑπαγόρευε» καταστάσεις καί πάθη μουσικών σχημάτων, προβάλλει στήν άντίληψη τοῦ Μουσικού σάν ένα σύστημα σύνθεσης μιάς ίδιότυπης μουσικής τεχνοτροπίας. Καί ἐπάνω σ' αὐτή, τήν κατ' ούσίαν μουσική τεχνοτροπία, άναπτύχθηκαν οἱ Τέχνες τοῦ ἀρχαίου έλληνικού Λόγου, ή Ποίηση καί ή Ρητορική καί τά αίσθητικότερα κείμενα τής Πεζογραφίας, καθώς έπίσης καί ή τέχνη τῆς ἐλληνικῆς Μουσικῆς στήν πρώτη της γνωστή έποχή.

Ή πρός τά ἔσω ἐπέκταση τῆς ἐλληνικής έρευνητικότητας, μέ τήν όποία ή έλληνική σκέψη ἀντικειμενικοποιούσε τόν κόσμο όλόκληρο, τόν άνθρώπινο φορέα της καί τόν ἴδιο τόν έαυτό της, ἔκαμε ὥστε ὅσα συνήθως έχουν μία λανθάνουσα ὑπόσταση μέσα στή ζωή της Γλώσσας, ώς αἰσθητικά ἥ συναισθηματικά ἥ λογικά ἀντικρίσματά της, νά γίνουν συνείδηση, νά περιγραφούν μέ σαφήνεια καί βεβαιότητα καί, ἐπί πλέον, νά χρησιμοποιηθούν μέ τρόπους πού άνταποκρίνονταν στήν ίδέα τοῦ κάλλους. συντηρώντας τήν έλληνικότητα τοῦ ύφους άλλά καί, μαζί, έξασφαλίζοντας τήν ἐκφραστική εύστοχία στήν Τέχνη τοῦ Λόγου.

Χαρακτηριστικό τοῦ πόσο ἔντονη ήταν ή συνείδηση των συστατικών τοῦ Λόνου, πού ἀναφέρθηκαν προηγουμένως, ἀποτελοῦν οἱ ὁδηγίες πού δίνει ὁ 'Αριστοτέλης («Ρητορική»), γιά τή ρυθμική σύνθεση τῆς όμιλίας (τοῦ Ρήτορα). Ἡ σύνθεση τοῦ ἔντεχνου πεζοῦ λόγου, διδάσκει ό 'Αριστοτέλης, δέν πρέπει νά είναι ούτε ἔμμετρη - ὅπως δηλαδή στήν Ποίηση — ούτε ἄρρυθμη, ὅπως δηλαδή στήν τυχαία όμιλία, διότι ό μέν πρώτος τρόπος, θά φαίνεται προσποιητός καί θά μᾶς κάνει νά προσέγουμε τό μέτρο, δηλαδή τό ρυθμικό σχήμα, ὁ δέ δεύτερος (δηλαδή έκεῖνος στόν όποῖον δέν ὑπολονίζονται καθόλου τά ρυθμικά σχήματα), θά φέρει ώς ἀποτέλεσμα κάτι τό δίχως όρια, κάτι τό ἀσαφές. Καί καταλήγει ότι ὁ Πεζός Λόγος (ἐννοεῖται ὁ ἔντεγνος) πρέπει νά ἔχει ρυθμό, άλλά ὄχι μέτρο. Κι αὐτό, διότι ἐάν ἔχει μέτρο, δηλαδή ρυθμικά σχήματα πού τυπικώς έπαναλαμβάνονται, τότε θά είναι ποίημα. Έπομένως, ὁ ρυθμός στόν πεζό Λόνο, πρέπει νά έγει κάποια έλευθερία, νά είναι ρυθμικός. πάντοτε όμως μέχρις ένός όρίου. Καί ἀναζητεῖ, κατόπιν, ὁ `Αριστοτέλης, ρυθμικά σχήματα κατάλληλα πού νά μποροῦν νά δίνουν στόν πεζό Λόγο, εναν τέτοιο βηματισμό ώστε νά φαίνεται συγχρόνως καί ρυθμικός καί έλεύθερος διότι, ὅπως ἐπιμένει. ή χρήση τοῦ ρυθμικοῦ σχήματος δέν πρέπει νά είναι συνεχής. 'Ο ρυθμός. λοιπόν, στόν όποιο τελικώς καταλήνει, είναι ὁ Παίων, ἤ Παιάν, Καί ἐξηνεῖ τήν προτίμησή του αὐτή, μέ τό ίδιότυπο σχήμα τοῦ Παίωνος πού συνδυάζει τρεῖς βραχεῖες καί μιά μακρά ἢ ἀντιστρόφως, (υυυ - ἢ υυυ), πού δέν δίνει μόνο του τήν ἕντονη ρυθμική έντύπωση ὅπως δίδουν άλλοι ρυθμοί - όπως ό Δάκτυλος, μέ μία μακρά καί δύο βραχεῖες (— υυ) ἤ ὁ Ἰαμβος μέ μία βραχεῖα καί μία μακρά (υ -) πλήρες μέτρο: 27 (Ū — υ —) ή ὁ Τροχαῖος μέ μία μακρά EFFIN EFFI καί μία βραχεῖα συλλαβή (- υ) πλήρες μέτρο: (- υ - ῦ). Ἡ ρυθμική PETEH FFEE

μορφή τοῦ Παίωνος, ἐπανέρχεται ὁ 'Αριστοτέλης, είναι τέτοια πού μπορεί νά διαφύνει ἀπό τήν προσοχή τοῦ ἀκροατή, ὁ ὁποῖος δέν πρέπει ν' άπασχολεῖται μέ τυπικά ρυθμικά σχήματα όταν άκούει τόν Ρήτορα. (Σημειώνουμε πώς ὁ Παίων διασώζεται καί σήμερα στήν έλληνική μουσική παράδοση, ίδίως στῶν Ποντίων, τῶν Κυπρίων καί στή Μακεδονία καί τήν Ήπειρο, ὅπου πιό συχνός εἶναι ὁ χρονικώς διπλάσιος Παίων Έπιβατός, ἐνῶ, ὁ ἀπλός Παίων ἔχει διαδοθεῖ καί στή λαϊκή Μουσική τῶν Βαλκανίων). 'Από τά δείγματα χρήσεων τοῦ Παίωνος, στόν ἔντεχνο προφορικό Λόνο, τόν ρητορικό, πού δίνει ό Αριστοτέλης, παραθέτουμε τή φράση «ὕστερα ἀπό τή γῆ, τούς ποταμούς καί τόν ώκεανόν ἔκρυψε ή νύχτα», μέ παράσταση καί έδῶ τοῦ μελικού διαγράμματος:

πόσα θά είχε νά προσθέσει μία μουσική τέχνη στά πρώτα της βήματα όταν — καθώς *ἐμφανίζεται* στήν Ιστορία της - έρχόταν νά μελοποιήσει τόν Λόγο αὐτό: Μέ τέτοια δεδομένα, πράγματι, αὐτή ή νεαρά τέχνη μοιάζει σά νά μήν έρχόταν «ἀπ' ἔξω» νιά νά μελοποιήσει τόν Λόγο, άλλά μάλλον σά νά ἔβγαινε μέσα ἀπό αὐτόν τόν ίδιο, ύπηρετώντας τήν τάση του νά σταθεροποιήσει τούς φθόγγους του - καί, ἐπομένως, τήν ἔκφρασή του — κατά ἔναν τρόπο άκόμη πιό άντικειμενικό, άπό ὅσο καί ό ϊδιος τό κατόρθωνε. (Ίσως αὐτό νά ἄρχισε, ἤ νά τυποποιήθηκε, μέ τούς «νόμους» μέ τούς οποίους πρίν ἀπό τή γραπτή παράδοση, άπομνημόνευαν άδόμενα τά θέσμια, ὅπως ἀκόμη στήν ἐποχή τοῦ 'Αριστοτέλους οί Σκύθες 'Αγάθυρσοι: «... πρίν ἐπίστασθαι γράμματα ήδον τούς νόμους, ὅπως μή ἐπιλάθωνται ὥσπερ έν 'Αναθύρσοις ἔτι εἰώθασιν...». «Προβλήματα - όσα περί 'Αρμονίαν». 28). Νά μεταφέρει δηλαδή, αὐτή ή νεαρά τέγνη - ἤ μᾶλλον αὐτή ἡ νεαρά τεχνική - τόν ἔντεχνο Λόγο ἀπό τήν «συνεχή» κίνηση τῆς όμιλίας, στή «διαστηματική» κίνηση τῆς Μουσικής καί νά τόν ἀποκρυσταλλώσει έκεῖ. Καί καθώς τίς ὑποδοχές αὐτῆς τῆς μεταφοράς τίς εἶχε προετοιμάσει ή ίδια ή Ποίηση, ή Μουσική δέν είχε παρά νά καθηλώσει τούς δι-

" HECA DE YAV, CEATA T' WHEAVE MEAVIOR WENT

καί μέ τά σύμβολα διάρκειας, πάλι στήν παλαιά μετρική καί στή νεότερη μουσική σημειογραφία.

Μπορεί λοιπόν κανείς νά διερωτηθεί ϋστερα ἀπό τίς πληροφορίες αὐτές πού προηγήθηκαν: σέ μία Γλώσσα, τῆς ὁποίας τά πιό στοιχειώδη κύτταρα, οί συλλαβές καί οί λέξεις, είχαν ήδη σταθερά γνωρίσματα, ένός μουσικού χαρακτήρα καί μορφώνονταν ήδη μόνα τους σέ σχήματα μουσικά καί σ' ἔναν ἔντεχνο Λόγο τῆς Γλώσσας αύτης, όργανωμένο μέ μελωδίες καί ρυθμούς πού πρόβαλαν μέσα ἀπ' αὐτόν τόν ἴδιον, ὅπως:

κούς της φθόγγους σάν όρόσημα, πάνω στίς καμπές τῶν διαγραμμάτων έκείνης. Νά έπισημάνει δηλαδή τίς σημαντικές συλλαθές τῶν λέξεων, τίς όξεῖες καί τίς περισπώμενες, νά έπεξεργασθεί, ένδεχομένως, κάπως, άλλά χωρίς νά τίς έξάρει, τίς άσήμαντες βαρείες συλλαβές καί νά τηρεί πιστά τίς συλλαθικές διάρκειες, όπως δίνονται μέσα στίς μετρικές συνθήκες τής Ποίησης.

Ο έγκλεισμός τῆς Μουσικῆς μέσα στούς τύπους τοῦ λόγου, ἡ ἀποστολή της νά ένδυναμώνει μέσα ἀπό έκει τίς δικές του άναπνοές, φαινό-

γιά τούς λόγους αὐτούς, ἀπό τόν συντηρητικό 'Αριστοφάνη στούς «Βατράχους», ὅπου διακωμωδεῖται μία ὑπέρμετρη ἔκταση πού δίνει ὁ Εὐριπίδης στή μακρά δίφθογγο ει τῆς λέξης είλίσσετε: «... ει ει ει ει ει ει λίσσεται δακτύλοις φάλαγγες...». Προφανώς, ό 'Αριστοφάνης παρωδεί στό σημεῖο αὐτό μία μελωδική συστροφή, μέ την όποία, στη μελοποίηση τοῦ στίχου, ὁ Εὐριπίδης ὑπερθαίνει κατά πολύ τήν κανονική, δίχρονη διάρκεια τῆς συλλαβῆς, γιά ν' άνταποκριθεί, μέ αὐτό τό «μέλισμα» στήν έννοια τοῦ ρήματος είλίσσω (περιστρέφω, περιτυλίνω), συμβολίζοντάς την μουσικώς. Καί είναι έντονη ή αποστροφή πού έκδηλώνει νιά παρεμφερεῖς έλευθεριότητες, πάλι τοῦ Εὐριπίδη, τριακόσια γρόνια άργότερα ὁ Διονύσιος ὁ Άλικαρνασσεύς («Περί Συνθέσεως 'Ονομάτων»), παρέχοντας ἔτσι καί τή μαρτυρία ὅτι διασώζονταν μέχρι τότε Εὐριπίδεια «μέλη». Σγολιάζει ἕνα ἀπόσπασμα

ταν ώς ή πιό φυσική καί ή πιό κατα-

Ειωμένη λειτουργία της, τήν όποία

ύπολόνιζαν πολύ περισσότερο ἀπό

τήν «ψιλή», τή μόνο ἐνόργανη πρα-

κτική της - συνήθως μέ τή λύρα ή

τήν κιθάρα καί τόν αὐλό - πού κι

αὐτῆς, πάντως, τά βήματα πειθαρ-

χοῦσαν στά σχηματισμένα ἀπό τήν

Ποίηση «μέτρα». Ἡ ἀντίληψη αὐτή

ήταν καθιερωμένη μέ τό κύρος ένός

«δόνματος» τόσο, ὥστε ὅταν ὕστερα

ἀπό πολύ καιρό ἡ Μουσική — ἀφοῦ

είγε άσκηθεϊ στή σχεδόν συνταύτισή της μέ τόν ἔντεχνο Λόγο - ἐπεχεί-

ρησε τή δική της πορεία, μορφο-

ποιώντας δηλαδή τόν έαυτό της σέ

ένα αὐτοδύναμο μέσο ἔκφρασης.

άκόμα καί ὅταν μελοποιοῦσε τόν Λό-

γο (ἐπομένως παράλληλα μ' αὐτόν

καί ὄχι μέσα ἀπό τά σχήματά του),

Εεσήκωσε όργισμένες άντιδράσεις,

δπως αὐτές πού ἀντιμετώπισε ὁ Εὐ-

ριπίδης, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνας πρω-

τοποριακός μελοποιός στήν άρχαία

έλληνική Μουσική. Έκεῖνοι πού ἐπέ-

μεναν στήν πολύ παλαιά παράδοση,

δέν συγχωροῦσαν στή Μουσική ὅτι

άδιαφορούσε πλέον γιά τά ύψη καί

τίς διάρκειες των συλλαβών, όπως

τῆς δίνονταν ἀπό τό Λόγο (ἀνάλο-

γες, σέ μικρότερο βαθμό κατηγορίες

είχε δεχθεί και ή Ποίηση γιά χρονι-

κές, ἀπό μετρικές ἀνάγκες, μικροαυ-

θαιρεσίες της), καί ὅτι χειριζόταν τά

ύψη καί τίς διάρκειες κατά τήν

προσωπική φαντασία και τούς ύποκειμενικούς έκφραστικούς στόχους

τοῦ συνθέτη. Είναι ννωστή ή σχετική σάτιρα, πού γίνεται στόν Εὐριπίδη

ἀπό τόν «'Ορέστην», ὅπου ἡ Ἡλέ-

Elsourin s'opéan ropusaire mai gapagges, (A) upa's, 6 al. T.X.)

κτρα ἀπευθύνεται στόν Χορό μέ τούς στίχους (διαφορετικούς κάπως έδῶ, σέ σύγκριση μέ νεότερες ἐκδόσεις):

«Σίγα, σίγα· λευκόν ἵχνος ἀρθύλης τιθεῖτε, μή κτυπεῖτε

άποπρόβατ' έκεῖσε· ἄπο πρόμοι κοίτας.»

Οἱ ἐλευθεριότητες πού ἐπισημαίνει είναι οἱ έξῆς: ὅτι οἱ τρεῖς πρῶτες λέξεις μελωδοῦνται μέ τόν ἴδιο φθόννο (ἄδονται στό ἴδιο τονικό ὕψος) ἐνῶ φυσικώς έχουν καί όξεῖες καί θαρεῖες συλλαθές, ὅτι ἡ δεύτερη (ὁξυνόμενη) συλλαβή τῆς «ἀρβύλης» εἶναι «όμότονη» μέ τήν (φυσικώς βαρεία) τρίτη συλλαβή, ὅτι ἡ «τιθεῖτε» έχει τήν πρώτη συλλαβή βαρύτερη καί τίς ἄλλες δύο ὀξύτονες, ὅτι τῆς λέξης «κτυπεῖτε» ἔχει ἀφανισθεῖ ἡ περισπωμένη καί οἱ δύο συλλαθές άδονται στό ίδιο ύψος, καί ότι ή «ἀποπρόθατε» δέν παίρνει τήν όξεία τῆς μεσαίας συλλαβῆς, άλλά ὁ τόνος τῆς τρίτης «ἐπί τήν τετάρτην συλλαβήν μεταβέβηκεν».

Γιά τό Ιδιαίτερο ένδιαφέρον πού έχει ἢ όλη περίπτωση, καί γιά κάποια πιό συγκεκριμένη αἰσθητοποίηση τών παραπηρήσεων αὐτών, ἐπιχειροῦμε ἀναπαράσταση τής μελωδίας αὐτής, σύμφωνη μέ τίς παραπηρήσεις τοῦ Διονυσίου καί, ὁπωσδήποτε, ποῦ θά προκαλοῦσε τὰ ίδια σχάλια ἀπά αὐτόν. (Στά σημεία τῶν στίχων ποῦ δέν σχολιάζονται ἀπό τον Διον. 'Αλικαρνασσέα, ἡ μελοποίηση συντάσσεται μέ τήν προσωδία τοῦ Λόγου, κάποτε «θεμιτά- ὑποτυπωδώς). Τὸ μέλος, συντίβεται στό «έναρωδίνου γένος».

(ὅπου, μεταξύ 2-4 καί 6-8 βαθμίδων, δύο μισά «ἡμιτόνια»),

τό όποῖον χρησιμοποιοῦσε ὁ Εύρπιδης — καί πάντως στόν «"Ορθετηνἀκριθάς όπως θεθαιώνεται ἀπό αὐδεντικό μικρό ἀπόσπασμα χορικοῦ τῆς τραγωδίας αὐτῆς στόν «πάπυρο τοῦ "Αρχθούκος Peiner». Τό διάγραμμα τοῦ φυσικοῦ «λογώδους μέλους» τῶν στίχων, σημεώνεται ἐδῶ καί γιά τῆν παραθολή του μὲ τή μελοποίριση:

Αυτική ποι τόση άπόσταση αίώνων, κριτική τού Διονυσίου τού "Αλικαρνασσέως, όνεξάρτητα άπό τό δτι έκφράζει τήν προσωπική του αίσθος τήν άνακύκληση πρός τίς παλαίστατες άντιλήψεις γιά τό «ήθος» τής Μουσικής, άνακύκληση πού φαίνεται να κάλυψε μία μακρά περίδος (περίνά κάλυψε μία μακρά περίδος (περίνά κάλυψε μία μακρά περίδος (περί-

που δύο έκατονταετίες π.Χ. καί μ.Χ.), στό κέντρο τῆς ὁποίας βρισκόταν ἡ έποχή τοῦ συγγραφέα. 'Από τήν ἴδια περίοδο, ἄλλωστε, προέρχονται καί τά πιό ἄρτια ὑπολείμματα τῆς άργαιοελληνικής μελοποιΐας πού έχουν διασωθεί, μέ τά όποια καί δηλώνεται «ἔμπρακτα» ή ἐπικράτηση ένός νεοαύστηροῦ ὕφους πού ξανασυνδέει τή μελοποίηση μέ τήν προσωδία τοῦ Λόγου. Ένδεικτικό είναι αὐτό τό «Προσίμιον» τοῦ μουσικοῦ Διονυσίου (1ος αἰ. π.Χ. ἤ μ.Χ.) — ὄχι τοῦ Αλικαρνασσέως - καθώς τηρεί άπολύτως πιστά τίς συλλαβικές διάρκειες καί σχεδόν πάντοτε πιστά άντιστοιχεί στή μελική καμπύλη αὐτή, πού, ὑπενθυμίζουμε, μόνος του θά διέγραφε ἐάν ἀπλῶς προφερόταν, ὁ μελοποιούμενος Λόγος:

αἰώνα), ὁ «κατά τεκμήριον» πρῶτος πού μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Ή σύμπτωση μοιάζει νά είναι συμβολική γιά τήν άδιάκοπη συνέχεια τής έλληνικής Μουσικής μέσα στόν χρόνο καί γιά τό ὅτι ὁ κόσμος πού ἔφευνε έξακολουθούσε νά διαμορφώνει μέ τήν αἰσθητική τῶν ἐκφραστικῶν του μέσων τή λατρευτική Τέχνη τῆς νέας θρησκείας πού είχε ἔλθει. Αὐτό τό ὄψιμο τεκμήριο χειρισμού τοῦ Λόγου, ἀπό τή Μουσική πού τόν μελοποιεί, δείχνει σάν νά έντάσσεται σέ μία συγκρατημένη στροφή καί πάλι πρός κάποια αὐτοτελή ἐπεξεργασία τής μελωδίας, πρός μία καί πάλι έγκατάλειψη τῆς ἀπολύτως πειθαρχημένης στό Λόγο μελοποιΐας. Άλλά καί δυνατόν νά ἀποτελεῖ δεῖγμα ένός ήδη ἴσως σχηματισμένου

Τό ιστορικώς τελευταίο ἀπό δοα έχουν θρεθεῖ μέχρι σήμερα κατάλειμμα άρχαιοελληνικῆς μελοποίας, γραμμένο στή δική της «παρασημαντική», συμβαίνει νά είναι ἔνας χριστιανικός ὕμνος (τέλους τοῦ 3ου ϋφους, δμοιου μέ έκεῖνο πού, ἀργότερα, στή θυζαντινή Μουαική, όνομάστηκε «Είρμολογικόν», τό όποῖο δέν ἐπιδέχεται περισσότερους ἀπό δύο μουσικούς φθόγγους στήν κάθε συλλαθή τοῦ μελοποιούμενου στίχου — δριον τό όποιον επίσης δέν ὑπερθαίνει και ὁ ὑμνος αὐτός, Παραθέτουμε την άρχή του, χαρρκτηριστική τής τεχνοτροπίας του, χαρίς, αὐτή τή φορά, τό συγκρτικό (ἀλλωστε πάντοτε συμβατικόν), διάγραμμα τοῦ «λογάδους μέλους», ἀφοῦ σ' ἀλτην την έποχή ἡ «μελωδία» τοῦ ἐλληνικοῦ λόγου περνούσε τίς μεγάλες της μεταθολές πρός τή νεότερη ἐξέλιξή της. Σημειώνουμε ὑμος τίς χονικές, μετρικές άξιες, οἱ όποίες γίνεται φανερό ὅτι ὑπολογίζονται στή σύνθεση αὐτή: Έδιο, οἱ δύο μουσικοί φθόγνοι ἐπάνω σὲ μία συλλαθή ἀφθονοῦν, ἀλλά ἑμφανίζονται μόνον στίς, πάντως δὶχρονες, μακρές συλλαθές, ἐνω στό μετέπειτα «Είρμολογικό» είδος δέν γίνεται πλέον τέτοια διάκριση (ακόμη, ὅμως, οῦτε καί σὲ ἐκκλησιαστικά μέλη ποῦ θεωροῦνται παλαιότατα ὅπως, γιὰ παράδειγμα, μὲ τὴν ἀδέσμευτη μετρικώς μελωδική πλοκή του, τὸ «Φῶς ἰλαρὸν», καθώς τουλάχιστον ψάλλεται:

(Τό μέτρο, ἄν καί οἱ δημοσιευμένες μεταγραφές ἔχουν τή σύγχρονη ἔνδειξη 4/4, νομίζουμε ότι πρέπει νά θεωρηθεῖ ὅπως τό σημειώνουμε, ώς 2/4 ἀναπαστικό» (υμ)—

> τό όποῖο, μάλιστα, ἡ παράδοση ἀποδίδει σέ μελοποιό τοῦ 2ου αἰώνα). Οἱ δίδυμοι φθόγγοι τοῦ μινου αὐτοῦ, μέ τοὺς μικρούς κυματισμούς τους, καί ἡ ἀντίθεση τῶν αὐστηρῶς δραχέων φθόγγων (στίς ὀμόχρονές τους συλλαθές), κρατοῦν τή μελωδία

'Απόσπασμα χορικοῦ ἀπό τήν Τραγωδία «'Ορέστης» τοῦ Εὐριπίδου.

Ό πάπυρος βρέθηκε στή συλλογή τοῦ 'Αρχιδουκός Ράϊνερ τῆς Αὐστρίας. Είναι ἀντίγραφο τῶν μέσων χρόνων τοῦ 1ου μ.Χ. αἰώνα. Μέτρο τοῦ κειμένου: δοχμιακόν. Γένος τοῦ μέλους: ἐναρμόνιον. ΟΙ φθόγγοι πού χωρίζουν τό ἀδόμενο κείμενον ἀνήκουν στήν όργανική συνοδεία. του σε μία λεπτή Ισορροπία ἀνάμεσα στό «εύμελές», μελισματικό καί στό «εὔρυθμον», τό δίχως διανθίσματα ὔφος. Τήν κάνουν ἕνα σύμπλεγμα ἀπό προσεκτική ἐλευθεριότητα καί ὀλναρκή αυντηοπτιαμό.

Όπωσδήποτε, τό εῦρημα αὐτό (1884, στίς ἀνασκαφές τοῦ 'Οξυρόγχου της Αίγύπτου ἀπό τοὺς Grenfell καί Hunt), μὲ τή μέχρι στιγμής μοναδικότητά του, όριοθετεί τό χώρο στόν όποίο μπορεί να διερευνήσει κονείς τίς σχέσεις Μουοικής καί άρχαίου Έλληνικοῦ Λόγου. 'Αρού από του έπόμενους αἰώνες, ὁ ἐλληνικός Λόγος συνεχίζει ταχύτερα τίς ἀνισομερείς, μεταπλάσεις του, όπως μέχρι τώρα, ποῦ ἀφάνισαν τήν προσωδικών μορφή τοῦ «ἀρχαίου ἐλληνικοῦ».

Music and Ancient Greek Speech

A.K. Lavdas

The relation of oral Speech to Music is a commonly accepted fact. Both Speech and Music are based on musical «formations» purposely produced in order to transmit a certain «meaning» either to the producer or to another person. They are vehicles of expression and communication that share a common element, the sound and are composed of tone combinations. However, the way of these combinations differ from Music to Speech. Aristoxenos the Tarantine calls «λογώδες μέλος» (= melody of speech) the musical diagram of Speech and thoroughly distinguishes the «perpetual movement» of voice present in Speech from the «movement in intervals», the characteristic of Music. In ancient Greek Speech the «λογώδες μέλος» had and objective substance of its own. It was the product of the musical scheme of each word that possessed various «tonic pitches» and duration of syllables. This scheme could be transformed by the change of «case» of a noun (nominative, genitive, etc.), of «tense» of a verb (present, past, etc.), by the adjacency to other words, etc. These transformations were dictated by an objective aesthetic prevailing in Greek language and not by a personal, subjective expressive need of the speaker. Thus, the typical musical schemes of the ancient Greek Speech were a most suitable and facile material for music composition, since the melody set to this Speech remained for long a mere repetition of its diagrams: it simply had to transfer them from the «perpetual movement» of Speech to the «movement in intervals» of Music. Until the early Christian years the relation of Music to Greek Speech presents a recurrence: it is emancipated from this «subordinate» Speech function and again it resumes to play its old, subservient role.